

摄影室人像

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

16.1 概述

一位通过通讯联盟组织在多家报纸上同时发表文章的好莱坞专栏作家曾经描述过他与世界著名的人像摄影师、蒙特利尔的加比先生的一次会见。报道的部分谈话内容如下：

“你对双下巴准备怎么处理？”我问加比。

“什么双下巴？”加比傲慢地笑着说。“我所拍摄的人像从未出现过双下巴。你只要从稍高一点的位置拍摄，你就不会看见第二个下巴——也看不见第三个下巴！”

这段描述的要点是，成功的人像摄影师所拍摄的人像不能仅仅是“被摄者长什么样就拍成什么样。”确切地说摄影师应使用技术全面的人像摄影师所具备的全部技术和技巧对被摄者进行再创作。这就是这一课和下一课的主题——教你如何提高人像摄影技能，从而使你能运用专业摄影师所使用的吸引顾客的方法。本课集中讲解摄影室内的人像摄影。下一课包括你在外景地——例如在家里或花园里，拍摄人像将会用得上的各种技术。

那么，这就是纽约摄影学院教材特别论述专业人像摄影至关重要的技术的第一课。这是否意味着沉溺于人像摄影的那些学生应该跳过这一课呢？丝毫没有这个意思！不管你的目的如何，这一课对你们都是很重要的，因为任何一位摄影师，人像摄影迷以及专业人像摄影师，都拍摄人像。其中的差异仅仅是目的不同。拍摄人像入迷者想将他（她）的爱人、孩子、兄弟、姊妹、长辈和朋友的人像拍摄得引人注目并富有想象力。而专业人像摄影师则是欲将他（她）的顾客的人像拍摄得引人注目、富有想象力。

两者所需要的技巧是相同的，只是目的不一样。因此，在本课，我们将假设你从没有任何经过布置或装饰的摄影室开始，向你介绍如何仅利用现场光拍摄悦目的人像。随着课程的进展，我们陆续介绍使用其他额外的设备，诸如何光、反光板、反光伞等。所有这些设备都在人像摄影迷以及专业人像摄影师所拥有的设备范围之内。

事实上，你将会发现本课的所有人像都是在—

间“摄影室”内——起居室的一部分拍摄的。当我们将已经能够使用专业摄影室（图 16.1 所示）的同时，我们有意识地使用了一间“家庭摄影室”（图 16.2 所示），以表明你现在完全可以准备好在你们自己的家里拍摄高质量的专业人像……

我们将向你介绍这种技术。正像我们在本课之前多次说过的：起决定作用的不是设备，而是摄影师本人！本课我们将证明这一点。不管你在人像摄影中抱有什么目的，一幅优秀的人像将永远是一项创作性的成绩与任何有价值的成就一样。它需对基本技术有完全的了解。在上一课，我们用纽约摄影学院模型雪莉做你的拍摄对象，加深你对基本人像摄影用光技术的理解。这是个不错的练习和良好的实践。现在让活生生的模特做你的拍摄对象，将你的技术拓展到真实世界中去。如果你已经掌握了我们教给你使用雪莉的技术，那么这些较高级的课程对你应该是轻松自如和轻而易举的。

图 16.1

人像摄影心理学

16.2 以拍摄人像为职业

在摄影行业中,或许以拍摄人像为生的摄影师多于其他项目的摄影师。甚至最小的城镇通常也至少有一家人像摄影室,较大的城镇能有几十家人像摄影室。

人像摄影是一个比较容易涉足的专业领域,因为它不需要精巧和复杂的设备或较大的投资。有抱负的人像摄影师甚至不需要一间摄影室就可以从事这项工作。你可以挨家挨户地上门服务,在被摄者家中或店铺中提供“外景”人像摄影服务。你将你的招牌挂出去,用你拍摄的作品装饰橱窗。就这样,你的业务开始了!

然而,问题是你的生意将持续多长时间!这个问题的答案取决于两个主要因素:

首先,这取决于你的技术。你已经开始创作出专业作品——表明对用光、曝光、冲洗和印放理解的人像。随着课程的深入,你将会变成人像摄影方面的行家。

其次,成功取决于摄影师的个性。人像摄影师拍摄的不是山、花、大猩猩或谷物箱,而是人。此外,这些人通常都是你的顾客。在你给他们拍照之后,他们可以决定购买较多的或较少的照片或不买照片。所以,你的成功取决于你能够与你的被摄对象怎样和睦相处。如果你能够使他们放松,取得他们的信任,突出他们的个性,你就能创作出一幅成功的人像作品。如果做不到这些就得关门!

关于如何在人像摄影方面取得成功的许多问题在以后的摄影专业课程中进行讨论。现在,只需记住千万不要忘记你的被摄者是人。只要有耐心、理解、友好,你将走向成功之路。

即使你不打算将摄影作为你的职业,而是为提高自己的技艺以达到个人满足才学习这个教程,本课讨论的所有这些技术也都适用。你想要你的人像看起来达到专业水平而不考虑报酬。你的被摄者大多数将是你的朋友或亲属。那么你作为一名专业摄影师对待他们也要像对待陌生的顾客一样,应抱有同样的耐心、理解和热忱。

每一幅人像都是某个人的照片,但每个人的照片并非都是一幅人像。一幅人像记录的不仅仅是被摄者外表的相似,它还要记录他(她)的个性和特征,一幅人像告诉我们被摄者是个什么样的人。因此,要想在人像摄影方面获得成功,你必须超越一个人的表面特征,了解其内心情感和个性。

作为一名人像摄影师,这是你面临的最大挑战——使用你的技术技巧及你对心理学上的理解,以便帮助被摄者表现出自己的个性。

什么是一幅成功的人像

“成功”是相对的,对于某一个目的是成功的,对另一个目的就可能是不成功的。例如,一幅使你的艺术直觉感到满意的基调很好的人像可能遭到你的被摄对象的反对,被摄者认为这幅人像显得不够赏心悦目。一幅成功的照片取决于谁来判断它,是你摄影师、被摄者、还是第三方。

如果该人像是为了使你自己满意,你可以定基调、树榜样。但是,如果这幅人像是为被摄对象或第三方(诸如某杂志的编辑或广告代理商创作报道)那么,这幅照片必须使顾客满意,而不必考虑它是否使你摄影师高兴。

例如,如果你正在给一位商界大亨拍摄人像,将来要挂在他的办公桌后面的墙上,这时,你不必考虑对他的印象或感觉,这幅人像的成功与否将由他来感觉,你所拍摄的人像是否很好地表现了他来决定。为了达到这个目的,在你开始拍摄之前,必须要做的第一件事是要同他晤谈他自己及其工作。问他一些问题,例如他如何使自己形象化?他想让你把他表现出什么样的人特性?什么样的具体特性?拍摄照片时是微笑的还是严肃的?有多少他认为可以作为他是作什么的或他是谁的象征性的东西?他喜欢你将这样的东西作为道具拍进照片吗?

不要期望他立即作出明确有力地答复,也不要让他对上述问题作精确地回答。男人或女人的自我感觉是人家的私事。即使他(她)有明确规定的自

我形象，谦虚谨慎可能束缚他做如实回答（无论如何，有多少人能脱口而出“我是最伟大的！”即使他们认为他们是）。

因此，准备引导被摄者作出可能的反应：你认为自己是友好、和蔼或是缄默寡言、妄自尊大？你认为自己是精力充沛的、好动的或是沉思默想的人等等。要知道每个人都不简单，每个人的内心情感都有不同的特点，他们之中许多人都是相互矛盾的。健壮粗野的橄榄球中后卫可能是一位慈祥可亲的父亲。这使你有充分的余地来理解被摄者对你所说的一切，并为你创造性地运用心理学方面的悟性去表现这位被摄者的一个侧面——这一点，以前他几乎从未公开暴露过——假如你以赞美的眼光和恭维的角度去表现。

除了满足自己或被摄者之外，还有一点要说的是关于人像的成功将取决于感到高兴的第三方。例如，一位编辑可能委派你给一位名人拍摄肖像，或一位创作指导可能想要一位模特的肖像一类的照片。在这种情况下，你的成功将决定于这位编辑或创作指导的愿望。然而，这些愿望是什么呢？当此顾客又是被摄对象时，你一开始就知道他（她）喜爱比其容貌更美的人像。但是，当顾客是第三方时，目标可能就不一样了。

再有，你的方法应该是提问题，在你准备拍摄之前了解这位顾客追求什么。要让你对顾客需求的理解与他本人的理解相一致。

有些话不同得人会有不同理解，尽可能问一些聪明的问题是必要的，以确保得到明确全面的理解。俗话说：乏味的话不如不说。

图 16.2

16.3 在家里设置摄影室

在你的脑海里构想一间典型的人像摄影室。你会看见什么呢？摆满各种奇异照相机的宽大拍摄场地、一系列专业灯光设备、精致的背景、许许多多桌椅以及供放置道具的支架。确实，这些器材对许多摄影室都是有代表性的。但是，我们已经说过。这些东西你并非都需要。

从图 16.2 这幅照片上你看到一间人像摄影室，类似这样的摄影室，可以利用你手中现有的设备在自己家中设置一间。这是一间实实在在的“摄影室”，我们谨慎地选用这样一间简易的摄影室是向你表明，用你现有的空间和设备完全能够拍摄看起来达到专业水平的人像。

你可以看到，这间摄影室只占据一间普通的起居室的—个小角落、几乎所有设备都是轻便的。当不使用时，它可以封存起来，而且，起居室恢复到其起居作用只是几分钟的事情。

唯一的例外是这 6 英尺宽的背景，它长久地悬挂在天花板上的浪轴上，它像“窗帘”一样可以卷起和放下。不使用时，可以顺着天花板储藏起来，比较隐蔽，一般不显眼。那么，当你想拍摄人像时，将它放下来就行，转眼之间你就能有一间摄影室。

你需要多大空间

你会对在一个小小的空间能够完成那么多的事感到惊讶。

由于背景只有 6 英尺宽，那么，你所需要的就是一面墙的空间，至少 6 英尺宽，10 英尺宽更好，这样，便于在被摄者一边架灯具，不过，这不是必须。事实上，你会发现本课程插图中的人像摄影，光源距离被摄者很少有超过 4 ~ 5 英尺的。我们的学生经常犯的的错误是将灯具架设得距被摄者太远。因此，6 ~ 10 英尺的空间已足够。

此外，你需要墙壁前面的空间，你需要使背景距离被摄者 4 ~ 5 英尺，被摄者距相机间的距离还需另外的 4 ~ 5 英尺，当然，还要留出摄影师站在相机后面的一点空间。因此，从墙壁算起

10 ~ 12 英尺足够。

16.4 器材

你不需要特别昂贵的器材，本课程所有人像都是用售价不足 400 美元的器材拍摄的，这些器材包括照相机、闪光灯、三脚架、灯架和背景，当然还有纽约摄影学院反光伞。

相机 一个时期，所有的专业人像都是用大型摄影室相机拍摄的。告诉你们一个好消息，现在的胶片颗粒特别细，完全可以用你的 35mm 相机拍摄负片，而且可以将这些负片放制成优质的 11 英寸×14 英寸的彩色或黑白照片。这就是你所需要的——普通的 35mm 相机。

镜头 在距离被摄者 4 ~ 5 英寸的位置拍摄比较理想，在这个距离上，50mm 标准镜头对于拍摄团体照、半身像和大半身像将是很适合的。对于拍摄头部—肩部和大头像，使用标准镜头必须靠近被摄者才能充满画幅。因此，最好使用一只 85 ~ 105mm 中焦镜头。为什么呢？清回忆一下第 2 课“照相机与镜头”“狗鼻子”现象。正如你所回忆的，如果距离被摄者太近，所拍摄的照片就会出现透视变形。因此，一只 85 ~ 105mm 镜头足可以使你进行控制，避免出现透视畸变。

使用 135mm 以上的长焦距镜头怎么样呢？可以用，但不是很理想，原因有两个。首先，用长焦镜头，你必须站在很靠后的位置才能充满画框，从而失去与你的被摄者心理上的接触。其次，你将会发现在一间小摄影室里使用长焦镜头困难重重。

使用 85 ~ 105mm 的变焦镜头又怎么样呢？当然，它们可以用，但不会得心应手，因为即使是最好的变焦镜头，在调定的任何焦距上所拍摄的照片并不是非常清晰，因为高级镜头都是按它们的焦距进行特殊设计的。因此，本课中所有头像都是用 85mm 镜头拍摄的。

三角架 所有在正式的人像拍摄过程中，你都应该使用三脚架，三脚架不仅可以确保你能获得不发生抖动的影像，它还能使你更加细心认真地构图。利用装在三脚架上的照相机，你可以更仔细地研究被摄者脸部的明亮与阴影之间的相互影响及

相互作用,眼睛和嘴的表情以及头部在画面中的位置。所有这些在一幅优秀的人像中都是至关重要的细节,因为人像摄影不是抓拍摄影,它需要精心策划、认真运用。因此,你需要用三脚架。

快门线 你应该使用快门线,这里有两个原因。第一,它可以使你的照相机的震动减小到最低程度。第二,快门线可以使你的头离开取景器,可以站起来像电影导演一样指导你的被摄者。此外,当你发现你需要的表情时,不需要弯腰或调整什么就可以迅速拍摄。一根快门线 3 ~ 4 英尺比较理想,这样你可以在器材周围走动,调整光源或确定被摄者的位置,可以随时准备拍摄。

测光表 如果你不打算使用闪光灯,照相机的内测光表就可以发挥作用。用本课中所介绍的柯达灰卡可以获得精确的曝光数值,对它测光如同对皮肤色调测光。

如果打算使用闪光灯,你就可能需要一块闪光测光表。我们将在后面充分讨论测光问题。

电动卷片器 有人硬说电动卷片器是一个不怀好意的人(或至少是伊斯门·柯达公司的人)发明的,故意让摄影师大批量地浪费胶片。然而,我们必须承认,在一些能够用得着的地方还是有些用途的,人像摄影就是其中的一个方面。通常你将用 15 分钟时间同被摄者谈话或启发诱导他(们),结果只能拍摄一幅目光冰冷的肖像。可是过一会,被摄者放松了,一切都正常了。在被摄者的极短暂的表情消逝之前的一刹那,电动卷片器能让你拍摄 5 ~ 6 个画面。没有电动卷片器,会完全错过机会。你需要一个电动卷片器吗?不。它在水像摄影中不是有用吗?是的。本课中的人像都不是使用电动卷片器拍摄的,所以,要不要电动卷片器取决于你的财力。

椅子 你在图 16.2 照片中看到的椅子是个普通的小椅子。或许能从你的房间找到这样一把椅子,或花点钱买一个简易便宜的板凳。拍摄用的椅子将比普通的餐椅略高一些。这个高度有助于被摄者将他(她)的腿伸展,从而摆出较好的姿势,这种姿式适合拍摄头部一肩部人像。这把椅子或是没有后背(与板凳一样)或是像照片上的一样靠背很低。在头部一肩部人像中,高背椅子容易出现在画面

中。

胶片 有一种胶片几乎受到所有人像摄影师的钟爱,它就是柯达万利彩色 III 型或称 VPS,是一种彩色负片。你已经知道,你如果计划以后印制照片,使用彩色负片是最理想的,很明显,印制照片是人像摄影的目的。VPS 具备极精细的颗粒度,可以放大到 11 英寸×14 英寸以上不显颗粒。此胶片色彩饱和度好,使皮肤色调显得平滑悦目。

ISO / ASA 160 胶片的足以适应各种人像摄影。即使你只利用来自北向的窗户光拍摄,按约 1 / 30 秒、f / 5.6 或 f / 8 曝光,160 的胶片也足够了。虽然,1 / 30 秒的快门速度不适合于手持相机拍摄,但是在水像摄影中,照相机是装在三脚架上的,况且被摄者通常又是静坐着不动的。

如果你想拍摄黑白人像怎么办呢?如果某个时候你只打算拍摄黑白片,那么,可以使用诸如柯达公司生产的 Plus X 或伊尔福公司生产的 FP4 等中速黑白胶片。如果在一次拍摄过程中,大多数人像都拍彩色片,但也可能想拍摄 1 ~ 2 张黑白片,更经常的情况都是如此,那么,应该坚持使用 VPS 胶片,可以用 VPS 拍摄彩色负片,用柯达 Panalure 相纸放制出让人能够接受的黑白照片。

你们也许有兴趣知道,巴克拉克摄影室——或许是全美人像摄影室中最负盛名的,他们就是用这种方法制作其所有的黑白照片的。他们解释说,用 VPS 拍摄,可以随时用每张负片印制彩色或黑白照片——或既印制彩色又印制黑白照片。

其它器材 你打算从本课开始拍摄人像,除了自己的照相机外,不需要别的什么器材。随着课程的进展,我们将慢慢地增加一些器材,诸如灯具、灯架、反光伞、从动装置和背景。

16.5 现场光人像

当你想在摄影室拍摄人像时,你会当然地认为要使用人造光,但是,这里不需要这样。你只使用日光就可以创作出漂亮的摄影室人像。所需要的是——一扇窗户,这里唯一值得考虑的是你使用无遮挡的天空光拍摄,而不是直接用阳光。你的摄影室的窗户如果朝北,你将随时拥有合适的光线。当然,朝

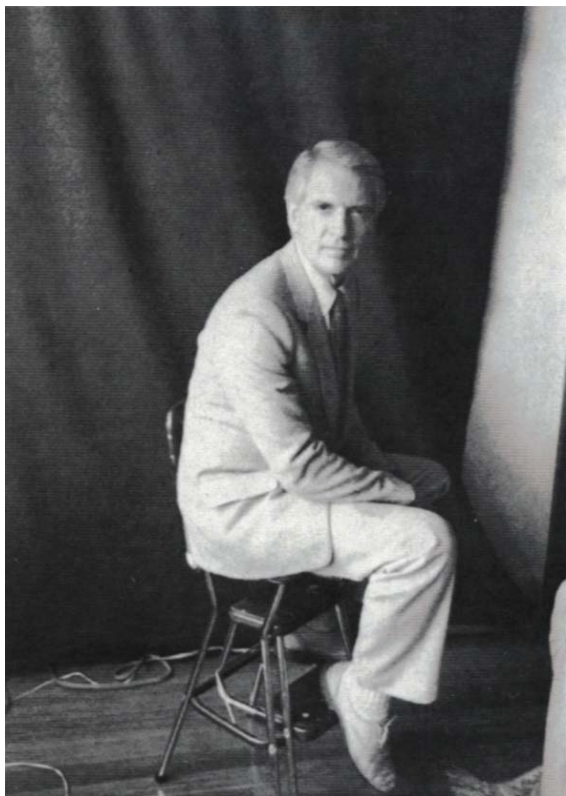

图 16.3

东的窗适于下午拍摄，朝西的窗应在上午拍摄。多云的天气里，窗户的任何朝向都一样。

咱们开始尝试拍摄摄影室人像，因此除了面对开阔天空的窗户外，什么都不用。此时此刻，可以忘记闪光灯、指数、反光平等。所需要的唯一设备就是一台带内置测光表的照相机或照相机加一块单独的测光表。你如果往下看，你会发现图 16.7 至图 16.14 上的所有人像，都是用这种方法拍摄的。

背景

在第 10 课“现场光”一节，你看见许多利用窗户光拍摄的“人像”，这些都是抓拍人像，它们表现被摄者在他们自然环境下的本来面貌。你将拍摄的人像则不是这样的。它们是标准人像，在拍摄中需精心控制姿态、背景及光的方向。

你在第 1 课学习了三项基本原则。它们在各种摄影中都适用，包括人像摄影。

你的人像主题是被摄者的个性特征和外貌，鉴

于此，要将你的注意力集中到你的被摄者上……而且要想使之简洁。集中注意力就是将精力集中在脸上，简洁就是去掉分散注意力的任何东西，如分散注意力的壁纸或背景上的图案等。

图 16.3 中你所看到的场景用于拍摄后面几页中的人像。这种场景是为消除所有分散注意力的东西而设计的，而且是一种易于效仿的场景。窗户在左面，除了一台照相机、三脚架和测光表外，拍摄这些照片所需的唯一“设备”就是悬挂着当作背景用的毛毯。

选择背景

背景是非常重要的，因此要认真选择。

一般来讲，浅色背景最适合创作出优美的效果，而深色背景对创作戏剧性效果很理想。但是不要忘记考虑被摄者的色调：为使你的人像醒目和明快，将浅色调的被摄者安排在深色背景前，而将深色调的被摄者安排在浅色背景前。

对于浅色的白种人皮肤，特别是他们的头发是金黄色时，我们建议使用单色的深背景，就像图 16.3 中所使用的一样。褐紫红色是很好的适合各种用途的颜色。为了多样化，可以考虑对不同的被摄者用其他不同的颜色。例如，蓝色用于儿童和年轻妇女，棕色用于男人和成年妇女。对于深色皮肤，一般讲浅色背景将是比较好的。这里并没有明确的规则。按你的兴趣和爱好，发挥你的想象力。但是要确保，背景的颜色不会将一种令人讨厌的色调反射给被摄者。

16.6 照相机高度

调整照相机高度，你设定的照相机的高度将对所完成的人像的外貌产生强烈的影响。

比较这里展示的这组照片。你知道，镜头的正常位置相当于人眼高度，这个位置上的透视感看起来是自然的，它可以使平常的脸型成为比真人漂亮的椭圆型的脸型。

图 16.4

现在,当将相机高度下降6英寸时,看看发生什么情况。把照相机降低,拍摄出的人像往往显得很傲慢或自命不凡的样子。此外,它缩短了鼻子而加长了脖子,夸大了下巴而弄窄了前额,总之,被摄者的脸有点成方型。出于纠正目的,例如,如果被摄者的鼻子很长,你可以有意地将相机放低拍摄。但是,对工一股的被摄者,开始拍摄时应使镜头处于眼平高度。

接着,观察一下当将相机升高超过眼平高度6英寸时会发生什么情况,结果给人的总的印象是目光等都往下看。此外,前额被夸张了、鼻子被加长了、下巴变得又窄又尖。整个脸部呈二角形——上部宽、下部窄。为纠正某种缺陷时,例如为遮掩我们前面曾提到过的双下巴,可以将照相机升高一些拍摄。不过,再一遍。开始拍摄普通的被摄者时,应让照相机处于眼平高度。

调 焦

通常,一幅好的人像只对面部一个部位——眼睛,进行调焦。如果能对被摄者的眼睛准确调焦,那么整个脸部看上去都会处于令人满意的调焦之中,观众不会注意被摄者的头发顶部或鼻子尖的稍许不实。但是,如果眼睛未处于清晰调焦之中,观众将会感到不舒服。你应选用 $f/8$ 或更小的光圈,

至少在距被摄者4英尺以外处拍摄,这样才能获得足够的景深使被摄上脸部各个部位都在清晰范围内。

图 16.5

图 16.6

眼睛的位置

当你通过取景器观看时,注意被摄者眼睛正在看的方向。眼睛方向的每一次改变——向上、向下或是从一边转向另一边会产生不同的表情、眼睛的方向略微向上看,使人想到动态感而不是恬静感。

女人眼睛的方向略微转向一边,给人以卖弄风情和有挑逗性(但是,如果使用这种方法,要认真观察。在某些角度,眼睛看上去像是变形了)。

当然,被摄者的眼睛直接看着照相机是司空见惯的。一些专业人员宁愿让被摄者的眼睛略微偏离照相机进行调焦。通常,他们会请被摄者看他们举起来的手,摄影师的这只举起来的手将略高于照相机并位于照相机一侧。这是典型的“看小鸟的姿势”。目前,“看镜头的姿势”更经常使用。试用这两种方法、并将其结果进行比较,看看你比较喜欢那一种,然后使用它。

16.7 在取景器中布局

应该将头部放在照片画面的什么位置?应该在画面上占据多大空间?距边缘多远?是否允许把头剪裁掉一部分?这些都是你应该考虑的问题。

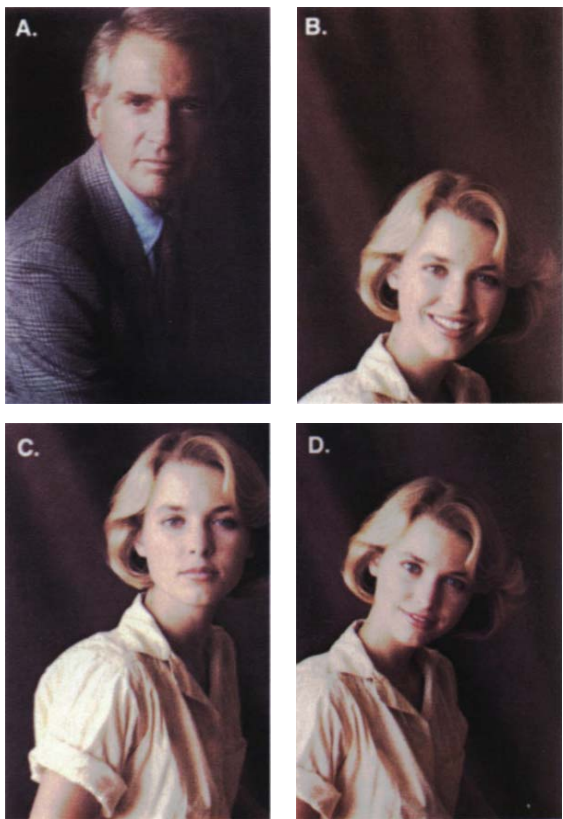

图 16.7

很明显,通常你都应将被摄者的眼睛、鼻子和嘴安排在画面中央附近。

在图 16.7A 中,头部被安排得过高,看起来仿佛是要被从画面上部推出去。

在图 16.7B 中,头部太低、仿佛正在往下掉。

在图 16.7C 中,头部距离左边太远,似乎被迫紧贴着墙。

在图 16.7D 中的头部位置很好,她的脸部接近画面中央,周围的空间显得很舒畅。

当对被摄者稍微面对画框的 3/4 面部肖像进行构图时,不妨让被摄者脸对着的那一边稍多留一点空间。这会使被摄者有呼吸的余地。

为了使被摄者有呼吸的空间,你也许想从画面上裁掉一部分肩部,如图 16.7D 所示。正如你看到的那样,裁掉了离相机最近的那一面肩。图 16.7A 也是这样做的。这会造成被摄者进入画面,而不是离开画面的感觉。

16.8 测光

人像摄影测光有一条简单的判定规则:如果失去皮肤色调,你就失去了一切!

在利用现场光拍摄人像时,如何决定皮肤色调的合适曝光呢?

这里有两个方法可以使用,或者使用手持测光表或者使用相机的内置测光表。

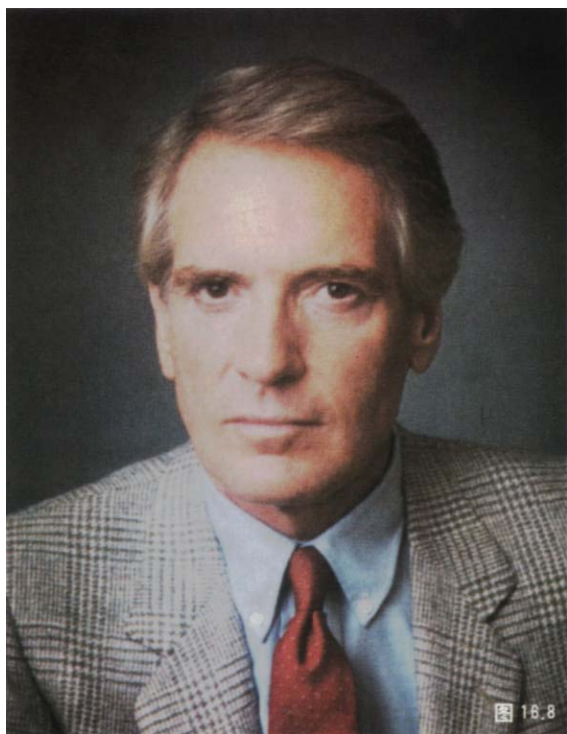
使用一块手持测光表,将测光表设定在入射光模式上,并手持它接近被摄者的头部,对准照相机。我们按其测光的数据进行曝光。

如果没有手持测光表,可以使用相机内置测光表,方法如下。让被摄者手持一个灰卡,紧靠脸部,注意灰卡要正对着照相机。如果使用的是一只望远镜,让灰卡充满画面,可以将照相机支在其三脚架的位置。如果灰卡未充满画面,那就走近一点测取读数。这两种方法中的任何一种都是按其显示的曝光读数进行拍摄的。

如果你既没有手持测光表,也没有灰卡怎么办?不要不知所措,一筹莫展。走近被摄者并用内置测光表从其面部最亮的部位测取读数。对于白种人的皮肤,开大一级光圈,例如,如果测光读数是

$f/8$ ，用 $1/30$ 秒快门速度拍摄，你就实用 $f/5.6$ 光圈拍摄。对于深色的黑种人皮肤，收小一级光圈，例如，测光表读数为 $f/5.6$ ，你可按 $f/8$ 拍摄（后面，当学习安塞尔·亚当斯著名的区域曝光法时，我们将会对这样的调整进行解释）。要知道如果使用入射光测光表或反射光测光表及灰卡，就不需要进行这样的调整。

如果光线很暗，测光表显示你应该按 $1/15$ 秒或 $1/8$ 秒拍摄怎么办？没问题，那就在曝光过程中，让被摄者静静地多呆一会，并将照相机装在三脚架上，以这样的低速度拍摄仍然能获得清晰的结果。毕竟，马修·布雷迪在伟大的南北战争拍摄的肖像一般都需要曝光长达 5 分钟！

16.9 正面人像

如何根据照相机和光线让被摄者摆好姿势呢？决定被摄者的姿势是拍摄优秀的人像的起点，你希望使用一种最能符合被摄者特点的姿势，换言之，这种姿势应该与被摄者相符合。

某些被摄者以某种姿势为其特征增色，而另一些被摄者则可能以其他姿势为更好。这就是蒙特利尔的加比所说的“我的被摄者从未出现过双下巴”的含意。选择正确的姿势，就能够避免各种问题。

最直接的姿势是让被摄影者直盯着照相机，拍摄一幅正面人像，如图 16.8 所示，在正面姿势中，两只耳朵都看得见（只要没被头发盖住就可以看得见）。注意图 16.8 的那幅人像，可以看见两只耳朵。虽然，这是最简单的方法，但通常不是最好的，因为这种姿势生硬，不自然，给人以护照照片的感觉，它还夸张了被摄者脸上轻微的不平衡，例如，如果一只眼睛比另一只略大或稍高，或如果被摄者是斜视，因此，只有当被摄者的五官端正好看，这才是一种好的姿势。对于其他普通人，你不得不试用其他姿势。如果让被摄者转一下身，甚至他（她）的肩部与照相机约成 45° 角时，一个更悦目的外貌就会产生，如图 16.9 照片所示。正如你在照片中所见，颧骨后面的另一只耳朵看不见了，这是展示脸部四分之三人像姿势的关键。

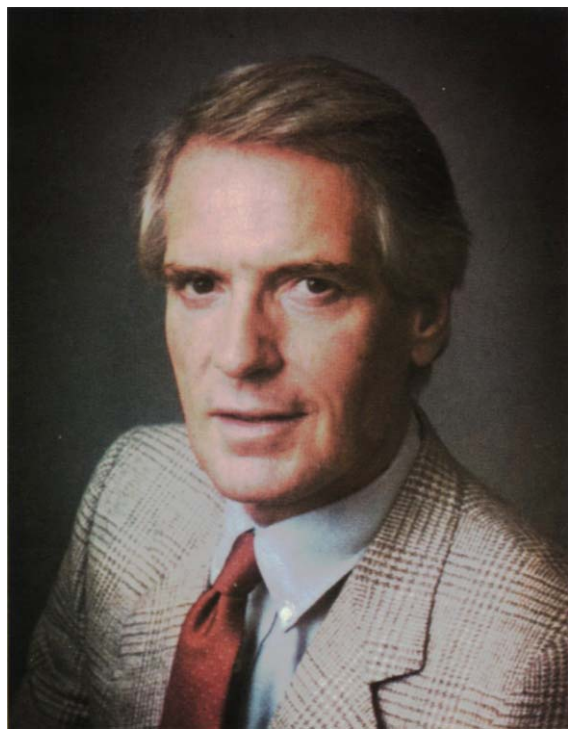

图 16.9

16.10 展示脸部四分之三人像

摆布出这种展示脸部四分之三人像(介乎正面人像与侧面人像之间)姿势的一种好办法是将被摄者的坐椅按 45° 角方向对着照相机, 朝向灯光。被摄者通常也将按这种方向坐着。请你的被摄者双腿交叉在踝关节处, 即使双腿不在照片上出现, 大多数照片上双腿都不出现——这可使被摄者的身体自然、放松, 会在被摄者的肩部和脖子位置上反映出来。

现在, 请被摄者缓慢地将头转向照相机, 直至几乎但不完全直接朝向照相机。这就是展示脸部四分之三的姿势。

让被摄者的头部稍微转向一边或另一边, 并在取景器中看看发生什么情况, 注意微小的细节变化。一种位置可能显得非常成功, 而其他位置显得不自然, 甚至做作。

这种展示脸部四分之三的姿势是在下述两种极端情况之间的任何位置: 在将头部转向照相机的过程中, 另一只较远的耳朵不应该在脸颊轮廓的另一边出现; 在头部转离照相机的过程中, 鼻子不应该伸进脸颊轮廓那一边的空间。在这两种极端情况之间的某个地方, 你将看见一个看来最能表现脸部的位置。

例如, 一位被摄者是宽脸, 如果其脸稍微转离照相机, 结果一般看起来都比较好, 因为这样可以将被摄者的宽脸掩盖一部分。相反, 对一位窄脸的被摄者, 如果其脸更多地转向照相机, 通常看来结果也比较好, 因为这样可以使被摄者的脸部更丰满。注意, 在这两种情况中, 你应该在上述最好的结果所允许的范围内选择。

16.11 侧面像

正如你所了解的那样, 侧面像就是被摄者的脸部斜对着照相机的人像。要摆布出这样的姿势, 保持座椅处于正常位置, 按 45° 角方向朝着光源, 请你的被摄者按正常姿势坐下, 并将头部缓慢地转高照相机, 朝向窗户。在取景器中仔细观察被摄者

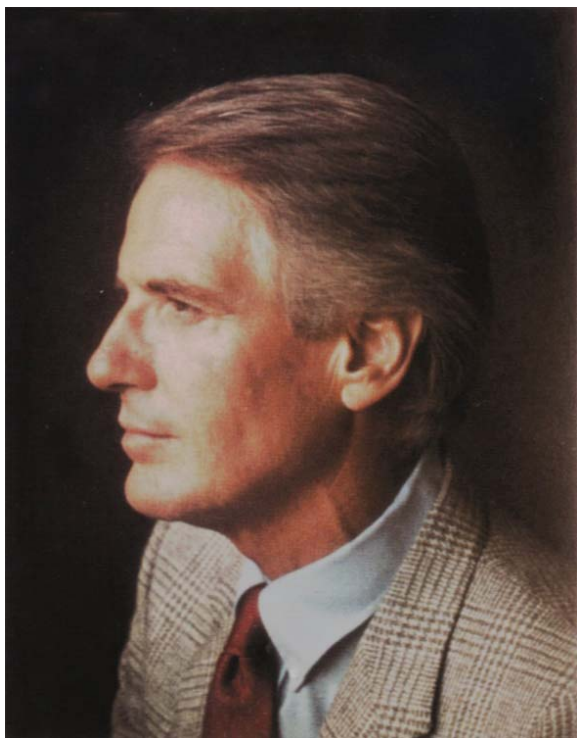

图 16.10

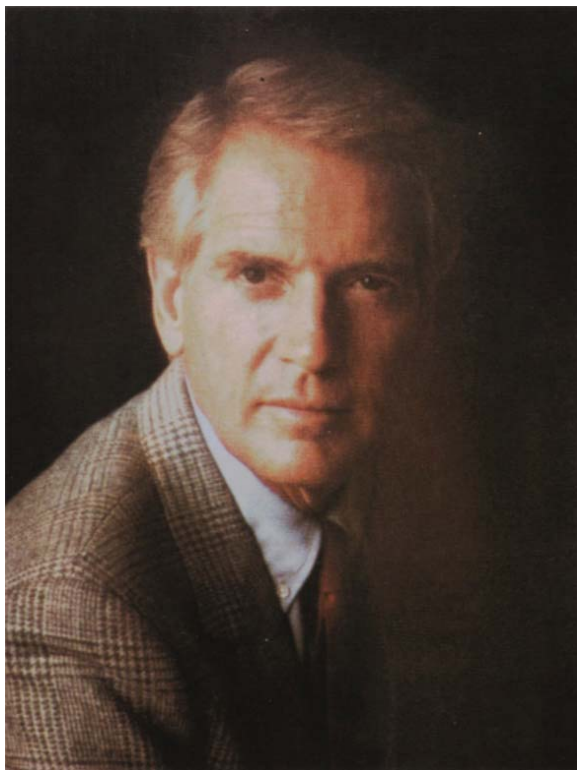

图 16.11

的面部，当其一只眼睛正好在视野中消失时，即停止转动。

这就是一幅侧面像的明显特点。

侧面像看起来有某种神秘感和戏剧性效果，正因为如此，它们用于表现男子往往更成功，因为这种样子对普通人肖像来说通常有点太生硬，即使用于拍摄男人，侧面像也并不是都很成功，问题是我们中的大多数人都知道在镜子里看我们的侧脸，但我们很少看我们自己的全脸，因此，许多人——男人或女人——当他们看到他们自己的侧面像时感到震惊和沮丧。

因此，这种姿势应用于拍摄具有非常优秀特征的被摄者——不寻常的下巴和引人注目的鼻子——轮廓鲜明的脸部。如果你的被摄者没有这些优美的特征怎么办？使用其他更能够将人像拍摄得比真人更美的姿势，例如展示面部四分之三的人像。

16.12 伦勃朗用光法

在图 16.11 的照片中，你看到被称为伦勃朗^①用光法的例子。这种用光与正常的用光方式不同，离开照相机的脸部的那面被照明，而朝向照相机的那一面脸却在阴影部位。这种效果显得神秘和富有戏剧性。

为取得伦勃朗光，不妨按如下做法布置。让椅子成 45° 角背对窗户，而不是成 45° 角面对窗户。这可以确保光线照在远离相机的那半面脸。这就是图 16.3 上所展示的姿势。现在让被摄者朝着相机转动头部，直到看到对着相机那半面脸在阴影一侧的眼睛和上颧骨周围有余光为止。

事实上，这是伦勃朗本人在其许多人像杰作中使用的用光方法。

伦勃朗用光法最典型的是采用展示脸部四分之三人像姿势，正如所述，这种方法产生戏剧性效果，这种方法能够清楚有力的再现面部骨骼结构和鼻子形状。因此。这种方法通常更适用于拍摄男人肖像，这是男人的坚强有力的个性特征决定的，而不适于拍摄女人肖像。

用伦勃朗用光法拍摄人像，可以避免脸部较远的一边全是阴影，这样更富有戏剧性。更重要的是，注

意眼睛下面有一小块光可以使脸部暗的那一面产生某种立体感。

在人像拍摄中，应该使用伦勃朗用光法还是通常的用光方法？只要你认为这种方法能够起作用，当然应该试用伦勃朗用光法。一般来讲，首先使用通常的用光方法，然后，如果你觉得有信心并认为这种方法适合于被摄者，那么在拍摄结束前，留有 4 ~ 5 张胶片拍摄伦勃朗式用光人像。

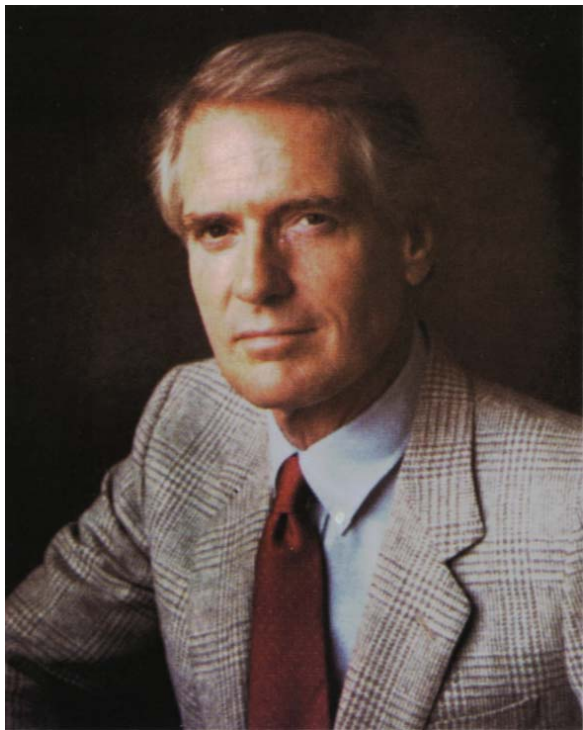

图 16.12

创造性地使用现场光

你知道，图 16.7 至图 16.14 所有人像都不是使用人造光拍摄的。它们都是利用从窗户进来的同样日光，使用与你相机一样的简单的 35mm 相机拍摄的。然而，这些人像多么有趣，又富有变化！如果能够认真地遵循基本程序，现在你就可以拍摄出类似的人像。

如果利用现场光拍摄人像，首先让被摄者面对光线与相机成 45° 角坐下，让被摄者慢慢地将他（她）的头转向照相机。要慢慢地转动！当被摄者转头时，观察面部特征形状变化，并在你认为比其

真面目更美的不同时刻进行拍摄。这个位置可以产生如图 16.12 这样的照片。

然后让被摄者转向另一方（或者重新摆放椅子），以便躯干与光线成 45° 角，而脸仍然面对光线。再次让被摄者慢慢地把头转向照相机。这一位置可以产生像图 16.13 这样的照片。

现在，可以试拍不同的姿势。试拍图 16.14 和题图照片上那种姿势的半身人像，让被摄者站立，并按相同的基本程序从头至尾地进行。让身体和头部成 45° 角，朝向光源，将头部转向照相机。将身体转离光源，但保持头部仍朝向光源，并把头转向照相机。

你会对你用这种方法可能拍摄的这些成功的、令人满意的人像感到惊奇——甚至没有使用任何人造光！

当你成为一名专业摄影师并被委派为一名顾客拍摄人像时，通常应拍摄许多不同姿势，不用担心使用胶片太多。它比之一无所成的拍摄过程合算得多。作为一个初学者，至少也要拍摄一卷 36 张，如果你觉得没有把握，甚至可以拍摄更多胶片。以后，当你有了一些经验之后，你可以减少至 24 张或者更少。即使你用 120 相机拍摄，作为初学者至少也要拍摄 36 张。

图 16.13

图 16.14

16.13 单灯的设置

虽然你只利用现场光就能够拍摄出令人惊叹的专业质量的人像，但如果你对人像摄影严肃认真，你还会想用摄影室的照明拍摄人像，因为这能使你更好地控制并免受天气变化的影响。你将对只使用一盏灯能够获得成功感到惊奇。

在前面的课程里，我们已经介绍了摄影室布光中使用三盏基本灯的概念，主灯、辅助灯和背景灯。你想不想仅用一盏灯取得三盏灯可以达到的效果呢？你能够做到。我们将在这里教你如何做。你所需要的基本的额外器材是纽约极影学院的摄影用反光伞和一个闪光灯。对于你的 35mm 相机来说，这个闪光灯可能是你现在使用的简单的可分开的装置。实际上，本节中所有的照片都是用纽约接影学院的反光伞和一个价值不到 100 美元的维塔闪光灯拍摄的。

图 16.15

你还需要一块白色布告板作反光板用。可以花几个美元从你家附近的美术商店买一块 20 英寸×30 英寸的布告板。

你还需要两个灯架，一个带有合适的夹钳，用于固定反光板和闪光灯用，作为一个独立的器材，正像我们以前向你介绍的一样。另一个带有合适的夹子，用于固定反光板。你将需要一根很长的导线，用于连接闪光灯和照相机。你应该检查照相机是使用标准 PC 线还是用带特殊插头的导线。

背景

你可以用一面无装饰的素色墙壁作背景，或者在墙上挂一块毯子作背景。但是，如果你对拍摄专业质量的人像很认真，那么，我们建议你投资购置一块“窗帘式”的背景，如图 16.15 所示。你几乎可以购买任何颜色的这种背景或购买皮尔斯公司生产的带有各种彩绘效果的背景。该公司位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市尼科利特大街 9801 号。

这种背景像个普通的窗帘，可以用一对支架把它从天花板或墙顶上挂起来，可以根据需要卷起来或放下。我们使用的背景是蓝色的，有 6 英尺宽（在这幅照片上，你也许注意到还有一卷灰色的无接缝的纸位于蓝背景后面。这是做其他工作使用的，在拍摄人像过程中没派上用场，你所需要的只是一个背景）。

应该使用什么颜色的背景呢？如果只拍摄黑白片，那么，灰色背景将是最好的。如果还拍摄彩色片，那么，也许要考虑这样两种颜色。给年轻妇女和儿童拍摄使用蓝色背景，给成年妇女和男人拍摄使用棕色背景。总之，使用符合你的鉴赏力和良好品味的任何颜色。

皮尔斯公司提供一种有趣的效果，你也许需要考虑。你可以购买在颜色中绘有“热点”的背景。用这样的背景，你会取得我们以前叙述的那种效果——看上去像用了三盏灯，而实际只用了一盏灯。在这样的布置中，你的反光伞——闪光灯为主光，反光板为辅助光，绘制的热点为“背景”光。

你应当如何开始工作呢？现在不必考虑绘制的背景光。只要一个或两个单一色彩的背景。这就是我们在这一课程中使用的所有背景。

布置反光伞

单一的反光伞的最佳位置是在照相机附近、距离被摄者约 4 英尺远。虽然，它作为主光源，也要将它安放在三个光源设置中辅助光所在的位置。不要让这个问题把你搞乱，反光伞的反光与泛光灯和聚光灯的照明不一样。

将反光伞放在照相机的任意一边，并将灯架升到一定高度——反光伞的中心在被摄者眼际上方 1 英尺，反光伞直对着被摄者。这个位置，反光伞提供的光平淡、均匀、且没有阴影。这是一种讨人喜爱的光，它可以使皱纹或粉刺等缺陷显不出来。它对有鹰钩鼻子或双下巴的被摄者有好处。因此，我们建议你开始拍摄人像时，灯具应按这种方式设置。

在你变得习惯于用置于正面位置的反光伞拍摄之后，你可以把它移到侧面去进行实践。这种侧

面光照明可产生更加强烈、引人注目的效果。把反光伞越往一侧移动,被摄者脸部另一面的阴影就越重。

怎样布置白炽灯

在以前有关用光的课程中,我们曾要求你使用白炽灯,例如泛光灯和聚光灯。现在,我们请你使用闪光灯和反光伞,哪个正确呢?这两种光源中的任何一种都可以使用,但目前,几乎所有的专业人像摄影室都选择闪光灯,这里有三个原因:

1、它不发热或发出连续强光。

2、为适应日光型胶片,这种光经过校正,所以对备用的胶片有广泛的选择,且不需滤光镜。

3、它在持续时间上是瞬间的,消除了被摄者眯眼看的可能,从而使摄影师在被摄者瞳孔开大时捕捉其眼神。

如果闪光灯是一切人像摄影的最佳选择,那么,我们为什么让你用白炽灯对雪莉模特进行这么多练习呢?因为你需要白炽灯来看清你在做什么。在你取回这张照片之前,你不能看见闪光灯起什么作用。

这就是用白炽灯作为你的初学阶段的部分益处。可以观察每种光是怎么样影响雪莉脸部的明暗变化的,你也能学习到调整照明以取得不同的效果。

用闪光灯也能获得同样的效果,考虑到它的所有优点,当它用作拍摄真人模特时,闪光灯是最好的选择。但是,闪光灯也不免会遇到一个基本问题在拍摄之前,你看不见你将要得到什么样的照明效果。你不可能像布置一盏泛光灯那样布置一个闪光灯并观察光怎样落在被摄者脸上或阴影将落在何处。那么该怎么办呢?

对这个问题一个解决办法是使用一个有内置造型灯的专业闪光灯。此造型灯是一个白炽灯,当开启时它可以不间断地照明闪光灯将要照明的同一区域。这是最佳的解决办法,但这也是最昂贵的,像鲍文斯闪光灯或白色闪光灯等器材至少也价值 200 美元左右。除非你对从事专业人像摄影工作绝对严肃认真,否则不用考虑购买这样昂贵的器

材。

另一个解决方法是你不需要花一分钱就应该能够处理的方法。你如果有一个泛光灯,简单地将它安装在反光伞将要占据的位置上,看一看被摄者脸部是否有任何不合意的阴影。如果被摄者戴眼镜,这就显得非常重要,不久我们即将讨论。如果没有泛光灯,可以利用一盏 100 瓦灯泡的台灯,按上述程序进行。

为了有效地使用造型灯,你的摄影室应该相对比较黑暗。拉上或放下所有的窗帘,关闭室内所有灯,这样就能清楚地看见效果。还要记住,从反光伞反射的光将比使用造型灯所产生的色调层次更加均匀。

图 16.16

16.14 确定曝光

我们已经学习了使用纽约摄影学院反光伞时如何确定曝光。让我们在这里复习一下要点。

我们正在讨论一只闪光灯的设置,你可以用你的闪光灯或相机的自动曝光方式,假如它符合下列标准的话:

如果闪光灯上的传感器可以卸下,并可以装在或靠近照相机,那么可以使用它。它将读出到达照相机的光值,这是你的兴趣所在。如果这个传感器不能与此闪光灯分开,就不能使用自动模式进行闪

光，但你可以用手动模式使用闪光灯。

如果你的照相机是自动的，这样，它可以通过测量胶片平面的光控制闪光灯，你可以使用它。带有“专用”闪光灯的照相机通常都是这种类型。

如果你不能用自动模式使用你的闪光灯，应该怎么办呢？以手动方式操作。测量反光伞中心与被摄者之间距离，用闪光灯上的计算盘计算出这个距离所需的曝光指数。开大 1 级半光圈，以考虑到由于光从反光伞反射造成的损失。如果计算盘指明的曝光量比方说为 $f/11$ ，那么开大 1 级半后应为 $f/6.5$ 左右

这是经验，我们建议你光圈开大一点或缩小一点拍摄一个试验卷，以此获取经验。检查这些结果并决定哪些看起来更好些。记住这一点：一旦决定了最佳曝光，倘若使用同一个反光伞，在距被摄者相同的距离上使用同一个闪光灯，你就无需再进行测光。

最后一种的可能性是你考虑买一个闪光测光表。曾经，这种测光表是只有商业摄影师才使用的昂贵的和稀罕的东西。现在，有许多容易使用的多种型号的闪光测光表，且价格合理。当使用一个以上的闪光灯时，这样的测光表就成了非常必要的东西了。因此如果你认真地从事人像摄影的话，你应该考虑为你的装备增加一个这样的侧光表。

16.15 为你的被摄者摆好姿势

将座椅朝向反光伞，这样，被摄者就会面对那个方向坐下。然后，让被摄者将他（她）的脸部慢慢地转向照相机。用造型灯（或用台灯替代），观察此过程中阴影如何落在被摄者脸上。有趣的是决定被摄者的头部安排在什么位置，决定是否将反光伞从被摄者侧面再移开一些。

要知道，通常不需要每一次拍摄人像时都这样做。准确地说，你只是在为最初几位被摄者拍摄时才要这样做或为坐下来拍摄人像的朋友或家人这样做。你要试拍一段时间，直到你感到得心应手地保持了一种风格和基本姿势为止。

因此，在每次拍摄之前，要将座椅和灯具按同样的位置摆好并预先设定好曝光，因为如果你不改

变设置，它是不会变化的。当被摄者抵达时你可以集中精力去创造融洽的关系和气氛。

一次拍摄过程应该包括各种姿态。当被摄者转头时，你可以在看起来好像吸引人的任何时候进行拍摄。其结果有些将是展示脸部四分之三的人像，有些将是正面人像。当然，你可以事先决定这些姿势中那一种你最喜欢，而避开因为特殊脸部有问题的地方（关于这一点以后再详细讲）。

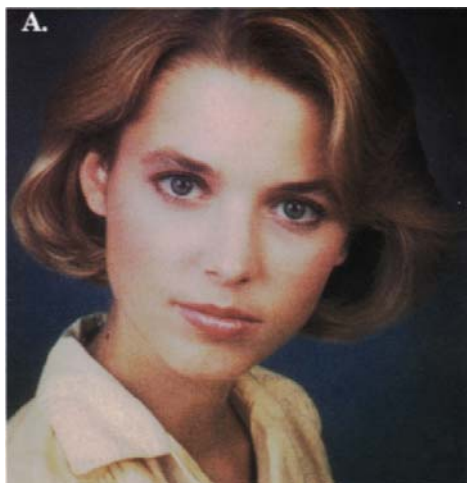
因为特殊脸部有问题的地方。在一次拍摄过程中，你也许还要使座椅转向相反方向，从另一个侧面重新开始。你也可能将座椅直接朝向照相机。所有这些会拍摄出同一个人的不同的外貌和神态。并应该产生许多不同的令人满意的姿势。

例如，看看图 16.17 的这三幅照片。图片 A 中我们看见一正面姿势但其肩部位于某个角度（这幅照片之所以称为正面人像，因为被摄者的双耳都看得见）。你可以在图 B 中看见展示四分之三脸部的人像，被摄者的肩部在相反方向上形成一个角度。这只是在同一次拍摄过程中自然出现的两种姿势。同样，你在图 C 中看见的正面人像，是被摄者的肩部与照相机平行。

你的被摄者如果有高颧骨——就像许多高级时装模特一样，你可能要将你的反光伞从靠近照相机的基本位置升高。当其升高时，它将开始把令人悦目的阴影投射到颧骨下面，使颧骨突出，产生引人注目的效果。你如果使用这种技术，一次将灯光升高一点，并观察投射到鼻子下面的阴影。当这个阴影约位于鼻子下部与嘴唇上部之间一半时，停止不动。通常这是最佳的位置。不要让这个阴影向下扩展到嘴唇上，这样就不好看了。顺便说一句，这种用光技术称为蝴蝶式用光，据说鼻子阴影与蝴蝶的轮廓相似。

要了解有关的蝴蝶用光与我们已经讨论过的其他用光设置不一样，蝴蝶用光要求对这个阴影的准确布置进行严格控制。由于这个原因，最好使用聚光灯，或者使用带有良好的造型灯的闪光灯，这样，你在拍摄之前，就可看见我们称之为“蝴蝶”的阴影。

在任何情况下，不管你使用的是什么特殊角度的灯，你都能看到，一把反光伞的设置能够创作

作出一些确实优秀的人像。如果你对用一把反光伞的设置创作出令人满意的人像的能力有任何怀疑，这一节的照片应该驱散这些忧虑，这些照片都是用纽约摄影学院的反光伞及一个普通的维维塔闪光灯拍摄的，甚至连一块反光板都没有使用。

16.16 使用一块反光板

在本课前面，我们曾建议你们购买一块约 20 英寸×30 英寸的布告板，用来将光反射到脸部的阴影部位。对于这一点，在我们所介绍的任何人像摄影中都未使用过反光板，因为这些人像都是将反光伞架在靠近相机的中央位置拍摄的，从而产生的阴影部位并不是很暗。但是，当你将反光中移到一边时，阴影部位变暗，这时，反光板可以变得有用起来。

图 16.18

例如，图 16.19 照片 A 就是将反光伞移到一边并且未加反光板拍摄的。正如你所看到的那样，脸的一边在很深的阴影中，这也许是具有戏剧性的引人注目效果，但这不像通常的人像那样漂亮。使用一把反光伞，你将会想到在脸部附近支一块反光板，给这个阴影部位补光。

在图 16.19 照片 B 中，当在距脸约 18 英寸处放一块反光板时，你会看到所发生的情况，其结果是脸部有一种较柔和的、更加自然的光。在这个距离上，我们已经取得了约 4:1 的比例。如果你甚至希望在阴影部位增加更多的光，可让反光板更靠近脸部一些。将反光板移至距离脸 8 ~ 10 英寸以内，你就可以取得 2:1 的比例。

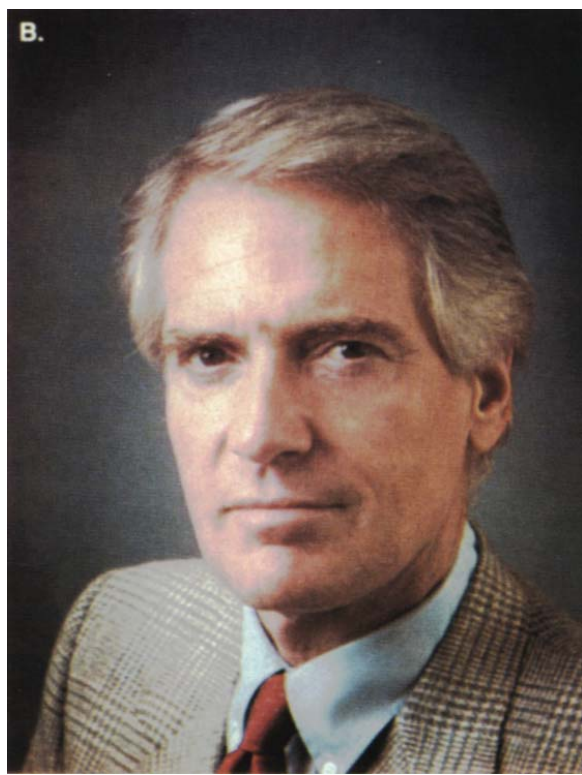
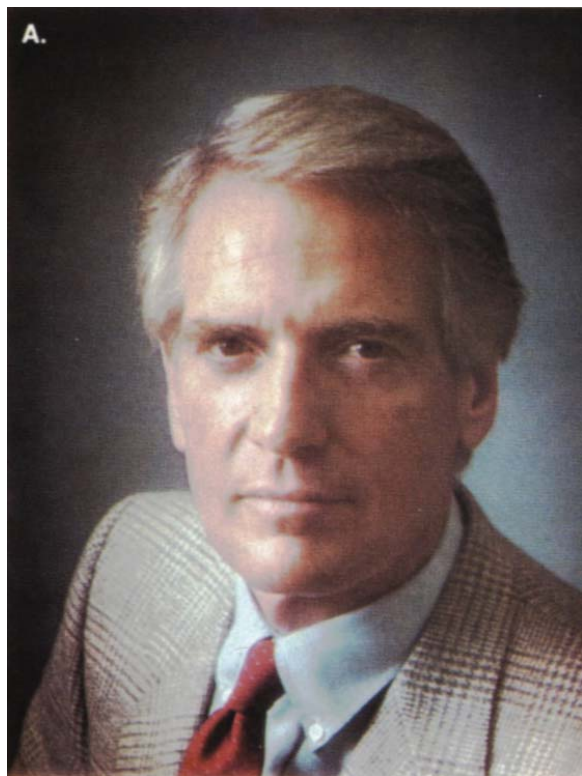

图 16.19

用一块反光板进行拍摄实践。将反光伞移到一边不用反光板进行拍摄。然后，将反光板支在距离脸部阴影部位 24 英寸处。再次拍摄。曝光量由闪光伞决定，这块反光板不影响曝光量。将反光板移近脸部并再次拍摄。将反光板放在不同位置进行试拍，将每次拍摄情况准确地记录在你的《摄影日志》上，这样，当你在放制照片时可以对它们进行分析。决定反光板放在什么位置可以产生最佳“效果”；并将它作为你以后拍摄类似人像时的标准位置。

了解使用这种单灯设置加反光板取得什么效果，实际上取得了双灯效果——闪光伞作为主光源，而反光板作为辅助光源。用这种装置，可以创作出非常专业的人像，而且可以享有放置二盏灯所带来的某些好处（不久你将学习到）。这些基本好处是，计算曝光更容易了，当然，你无需购买更多的设备，也无需为此烦恼。

16.17 指导你的被摄者

对于人像摄影师来说，最重要的事情是能够吸引被摄者的兴趣和注意力。没有什么东西比神情紧张的被摄者的呆板表情更能损坏一幅人像的了，例如图 16.20 这种表情。在人像摄影过程中你是指导者。你想创造一种气氛，在这种气氛中，被摄者要觉得神气活现、特别、有趣且吸引人。

这种呆板的表情的失败原因之一是照相机也可以说是观众与被摄者失去目光接触。你在图 16.21 中所见到的这种目光接触是被摄者和观众之间产生了一种关系，它产生了一种上图中所缺乏的亲切感。

然而，你可能会说，图 16.20 所表示的是被摄者处于忧虑的基调，因此，这幅人像是他的真正个性的适当表现，你的顾客中的大多数都不会赞同这种姿态。他们通常都想要表现他们乐观面貌的人像——胜过本人，讨人喜欢的人像，而不是将缺陷或不足暴露的太过分。图 16.20 这幅“忧虑的”照片从新闻摄影角度讲更具有感染力，而从人像角度讲则不吸引 人。

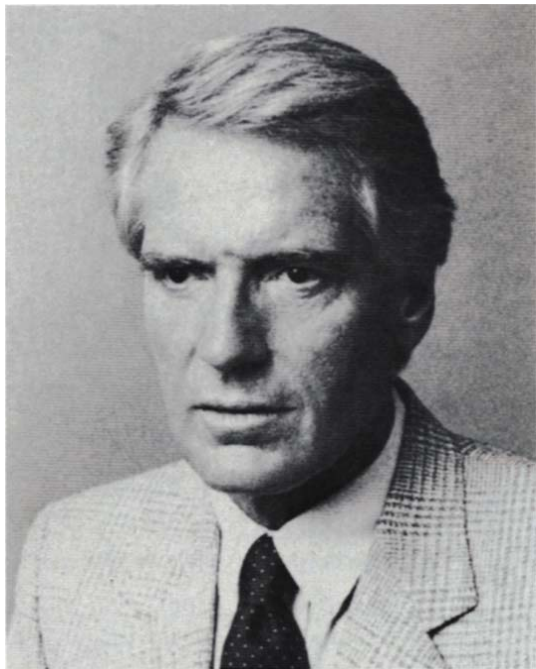

图 16.20

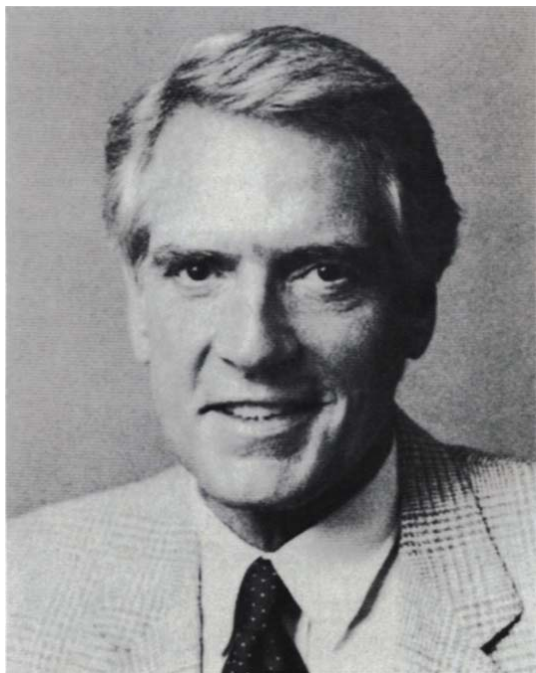

图 16.21

你将发现在几乎所有的人像摄影过程中，都有可认识的“常规”。被摄者到达时神经紧张、不舒服，除非他们是职业模特或演员，他们在照相机前往往显得呆板。要能预料到这种情况，当你看见一种你喜欢的表情时不要向他们喊“保持这种表情”

也不要说：“笑一笑！”

你要创造出一种融洽关系和气氛，使你的被摄者放松。怎么做呢？放松自己，自然一点。与你的被摄者交谈，鼓励他们，告诉他怎样做好，他们看起来有多精神。作为专业人员，要不慌不忙，如果你不放松，他们就不可能放松。

换句话说，通过建立一种放松的气氛，使被摄者产生一种自然姿势和自然的微笑。与他们进行愉快的交谈，请他这样动一下头或那样动一点。评论他们做得非常好。快拍几个镜头，即使先拍摄的十来张画面将可能是冷冰冰的或无生气的面孔。

当被摄者开始放松时，你将会发现这段时间的拍摄正在势头上。注意放松的信号。暂短的微笑、富有个性的一瞥、悦目的神态。瞪大眼睛注视这些细节，当你看见这些表情时，准备按快门！

你可能注意到看起来非常好的某一种姿势，例如，当被摄者的头略微转向一边，但是眼睛向照相机里面看时，赶快拍摄！或许你可能发现你的被摄者是个反传统的人，他将试图以其目光“压倒”照相机。赶快拍摄！这些仅仅是能说明某个人特性的种种迹象，对此人像摄影要注意观察，随时准备拍摄。它是你追求的特征。只有你了解你的设备才能时刻准备迅速行动，那么对这些迹象要保持警觉，它是你将用胶片捕捉的特征。

16.18 两盏灯的布置

正像你所看到的那样，你可以用一把反光伞和一块反光板创作一幅完全坐姿的专业质量的人像。如果你想从事人像摄影业务，你没有理由不从这个非常简易的设备开始。

然而，最终你可能增加另一把伞，因为它将能使你创作出一些额外的效果，这些效果是你用一把伞所达不到的。所以，现在咱们探索用两把伞和一块反光板能取得什么效果以及如何使用它们。

图 16.22，你看到在许多人像摄影室使用的一套非常普通的装置。右边的反光伞安放在通常靠近相机的位置。另一把伞按主光源 45° 的方向设置在侧面。这种布光方式能使面容显得柔嫩光洁，就像你在图 16.24 中所看见的（黑白）照片以及本课

程题图（彩色）照片一样。

图 16.22

这种两盏灯的布光方法提供了少量的造型光，被摄者脸的一边亮度略逊于另外一边——它在明亮部位和较暗部位之间产生了一种非常柔和的过渡。这种用光与你使用一把伞和一块反光板的用光之间确实没有许多差别。但是，这却受到许多专业人员的青睐，认为在人像摄影中它可以使他们有效地控制用光。

同步频闪

当你使用一个以上的闪光灯时，想让它们在精确的一刹那同步闪光。

一种方法是每个闪光灯分别用不同的 PC 线并通过多头插座将它们接入到相机上，这种多头插座能从任何摄影器材商店购买到。这种方法带来的问题是它容易引起事故，因为迟早总会有人被 PC 线绊倒。

图 16.23

图 16.24

另外一种解决方法是购买一个电源组，如图 16.23 所示，这个电源组可以操作频闪闪光灯。将闪光灯的 PC 线插接到这个盒子里，然后将一根同步连线接到你的相机上，让它们同时开启，这是一种在许多商业摄影里使用的方法，因为它不仅使所有闪光灯同时开启，而且还可以使摄影师拧动旋钮单独控制每个闪光灯的强度，对你的刚开业的人像摄影室来说，不需要这样复杂和贵重的设备。

在这方面最佳的解决方案是使用一个从动元件，可以花 15 美元购买一个专业用的感应器，花费这一点钱你可以取得现代电子学的奇迹。在一个极小的透明塑料盒里装有微电路，它瞬间对明亮的闪光做出反应。简单地将这个小型从动元件插接到主灯上并用一条 PC 线将辅助灯（紧靠近相机）连接到你的相机上。这样，当你按下快门时，辅助灯闪光，在同一瞬间从动元件开启主灯。从相机的观点观看闪光灯是同时闪光的。

我们建议你在布置二盏灯时使用感应器。

计算曝光

正如我们刚才所说，当使用两盏以上的灯时，计算曝光是比较困难的。

你不能按自动曝光模式使用任何闪光灯,因为这样做将出现错误的结果。每一个闪光灯将不仅仅对它自己的闪光做出反应,而且还对设置的其他灯起作用,其结果将是不堪设想的。

最简单的解决方法是将所有闪光灯都设定在手动模式上,并通过变化与被摄者之间的距离控制它们的相对强度。如果一个闪光灯的功率比另外一个大,这样解决最理想。例如,如果一个闪光灯的指数为 120,另一个闪光灯的指数为 60,那么你可以用功率较大的一个作为主光源,而另一个作为辅助光源,将他们架在距离被摄者相同的距离上。

如果这两个闪光灯的功率相同,而且你也不能调整每个灯的功率输出,那么,就要将辅助光源的那一个闪光灯支在距离被摄者远一些,与处理相同功率的白炽灯一样。这里应用平方反比律定律——我们在前面学习过。

当然,最令人满意的方法是使用闪光测光表。正如我们前面所指出的,这些测光表现在相对比较便宜,且易于使用。在单灯设置中使用闪光测光表是极容易的,将测光表设定在其入射读数模式上,将它握住靠近被摄者脸部,将入射半圆形受光器指向照相机。开启闪光灯,这个侧光表将立即显示出准确的光圈数值——或以发光二极管显示或以指针显示读数。

当握持侧光表时,怎样开启闪光灯呢?你不必像章鱼那样忙成一团糟,因为反光伞——闪光灯通常距离被摄者只有 4 英尺,应该能够一只手持握测光表,另一只手伸出去按闪光灯上的试验钮。如果它们相距很远,可以请个助手按动按钮。有些测光表带有插孔,你可将闪光灯的 PC 线插进去,这样,就可以通过按下测光表上的按钮开启闪光灯。这是一个便利的特性,但不是必不可少的。

对于二盏灯的设置,使用闪光测光表的步骤如下:假设你想要主灯——辅助灯的光比大约为 3:1,为达到此目的,首先将带反光伞的主灯放置在一边,通常在 45° 角位置,与摆布模型雪莉一样。四处移动主灯,直至取得你所追求的高光与阴影的比例。从这盏主灯测取闪光读数。

接着,放置带反光伞的辅助灯,把它放在通常靠近相机的位置,在主灯的对面。测取这盏灯的读

数。移动这盏灯或调整其功率输出,直至测得的读数比从主灯测到的读数大约少 1 级半光圈。根据这个读数,你将获得大约 3:1 的光比。

例如,使用 ASA / ISO / 160 胶片,假如调整主灯的距离或功率输出直至获得大约为 $f/8$ 的曝光。为了取得 3:1 的光比,要单独调整辅助灯的距离或功率输出,以获得一个较弱的大约 1 级半的光圈读数,或约 $f/5$ 。现在,可以将相机光圈定在 $f/8$ 并准备拍摄。这样,你将取得主灯与辅助灯大约为 3:1 的光比。

16.19 高调

图 16.25

已经讨论了设置二盏灯的基本问题,现在来看看几种非常适合这一设置的人像。高调人像就是其中的一种。

高调人像的概念是创作一幅整个画面都是明快和亮泽的影像,画面中一切都是白上加白。这是 30 年代和 40 年代好莱坞影星的典型人像,对于女性——尤其是金发碧眼的年轻女人来说,这仍然是一种讨人喜爱的用光方法。

为了加强高调效果,建议你的被摄者穿浅色衣

服，白色最好。

使用浅色的或白色的背景，将一盏没有任何装饰的闪光灯放在被摄者后面，朝向背景，这样它会发出明亮的光将整个背景照亮。把反光伞放在通常靠近照相机的位置，让其照亮被摄者。

结果：一幅与这里看到的一样的高调人像拍成了。

总而言之，这种人像对深色头发的人不适合，因为被摄者的头发在过于强烈的反差下会显得突出。因此，当下一次一位碧眼金发女郎走进你的摄影室时，尽可能考虑使用高调用光。

16.20 轮廓光

图 16.26

图 16.26，如果将一盏灯放置在被摄者背后并朝向照相机照射，你会看到发生什么情况。其结果是出现轮廓光——在头发及被摄者肩部轮廓后面出现一个光环。对于轮廓灯不使用反光伞，因为光从后面照射。简单地将无装饰的闪光灯放在被摄者的头部后面即让它朝向镜头，又不能被照相机看见。

同时，主光是由被置于照相机一旁的一把普通

的反光伞提供的。为了计算曝光，建议你最好使用闪光测光表。确定一个照明强度，让照射在模特头发上的光比照射在她脸部的光亮一级光圈。

在创造这种轮廓光（有时被称为光晕）时要考虑三个要点：第一，注意背后的照明装置不能出现在影像上，而且也不能在影像上产生任何炫光或光斑。第二，不要在背后使用强烈得使人难以忍受的光源，使它保持一级光圈之差就可以了。第三，使用深色暗背景，以便突出这种用光的光晕效果。

轮廓光是一种富有魅力的用光，它更适于妩媚动人的年轻妇女，对于成年的妇女或任何年龄的男人则不宜使用。另外，如果被摄者的发式简洁，而不是朝各个方向乱飞，那上效果会最好，因为每一根离群的或松散的头发都会像美杜莎头上的一条条愤怒的蛇（美杜莎系希腊神话中三个蛇发女怪之一，原是凡俗女子，因触犯智慧、技艺和战争女神雅典娜，头发变成毒蛇）。因此要因人而宜，且使用时要谨慎。

16.21 大半身人像

图 16.27

到目前为止，我们只讨论了头部和肩部的照片。对于某些被摄者，也许你还想把其身体的一部分纳入画面，如图 16.27 所示。

大半身姿势对于动作潇洒、优美的被摄者特别成功。他（她）的站立姿势具有一种表达其个性的“形体语言”。这种站立姿势能够表达聪慧、热情的性格，正如图 16.27 所示。这幅照片可以看出她是顽皮的、自信的、有进取心和富有魅力的女人。

但是，有一点要注意，这种姿势不适合拍摄身体过重的被摄者，特别是因为照相机拍出的照片似乎使普通人的体重大约增加 10 英磅。当拍摄头像时，你也许能够掩饰过于肥胖。但是，当拍摄大半身人像时，被摄者肥胖的身体却无法遮掩。在拍摄大半身人像时，只需要换一个标准镜头或将照相机往后移动。可以利用现场光拍摄，或就像拍摄人头像那样用光。使用单灯或二盏灯。在其他情况下，拍摄方法是一样的。

对于能使用“形体语言”表达其个性的被摄者，务必将这作为拍摄人像的常用办法。

你如何表现被摄者从头至脚的全身人像呢？我们的建议是在大多数情况下尽量避免拍摄全身人像。问题是腿通常显得不好看，除非你的被摄者是一位受过训练的模特。你可能拍摄许多胶片，但不会出现一张有用的影像。因此，还是不拍摄这种姿势为好，除非被摄者有特别的愿望和原因。在这样的情况下，使用我们已在这里论述过的同样的用光方法和技巧。

16.22 使用道具

关于拍摄人像使用道具一事，我们的指导性意见是“要适可而止”——它应该能反映被摄者的个性。在这些人像中，已经使用了伞、眼镜、书和帽子等一些适当的道具（如图 16.28-16.31）。我们已经提到过其他的可能性，诸如男人用的烟斗、女人用的鲜花等。当然，拍摄儿童人像要用玩具，这我们将在“儿童及宠物摄影”课程中讨论。不管选择什么道具，你应该随时记住，道具应该增强被摄者的吸引力，而不是分散他们的吸引力。这与在第 1 课中所学习的三项基本原则是一致的，这三项基本

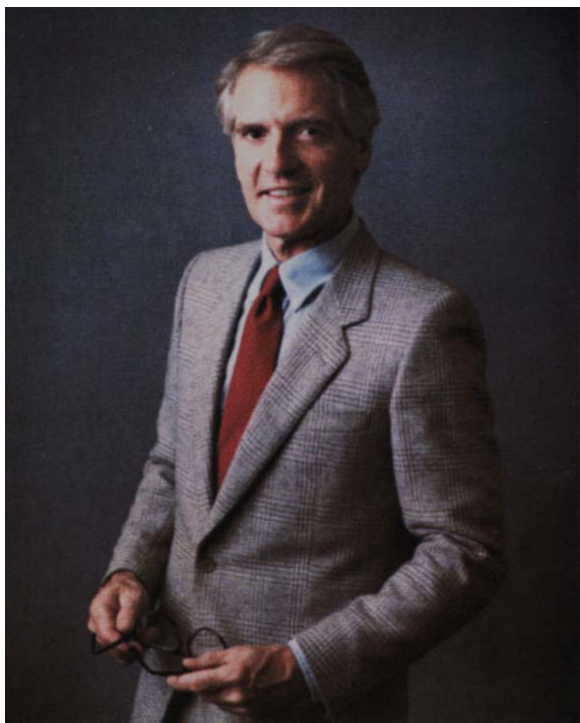

图 16.27

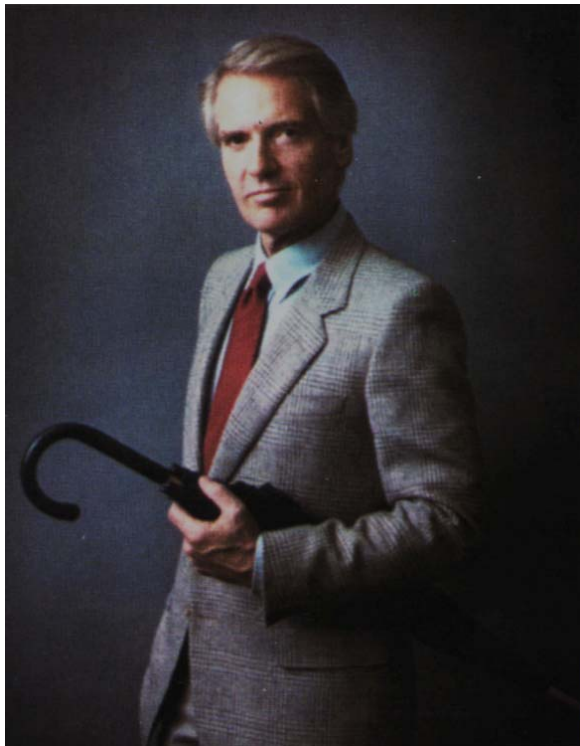

图 16.28

图 16.30

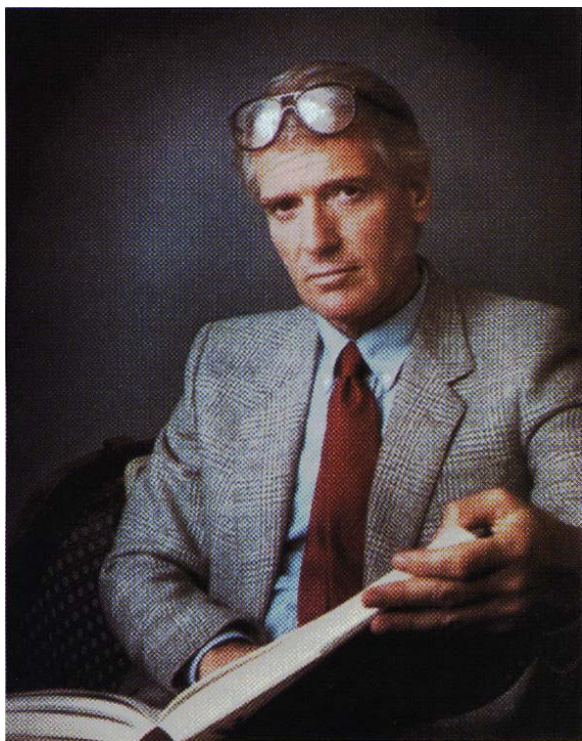

图 16.31

原则是一致的,这三项基本原则既适用于许许多多人像摄影,也适用于其他各种类型的摄影。

1. 决定你的主题 在人像摄影中主题是被摄者的个性特征。

2. 将注意力集中于你的被摄者 在人像摄影中,关注被摄者与你认真注意用光和为被摄者摆布姿势是相关的。

3. 简洁 使用道具只在于它们能突出主题,而其他一切都不予考虑。注意被摄者衣服上的褶皱,难以梳理平整的头发,敞开的衣领以及其他分散注意力的东西。注意每一个细节!

你在学习这一课时,如果遵循这些原则,并应用这些技术,将会发现摄影室人像是达到个人满足的巨人源泉,如果选择这个职业,它也是让你获得丰厚收入的巨大财源。

16.23 如何安排手

在大多数头部和肩部照片中,你可以不用考虑手的位置和姿势。

但是如果你的被摄者具有富于表现力的个性,并优雅地摆动他(她)的双手,如图 16.32 照片所示,那么,你要设法将其双手纳入头像画面中来。甚至在这 8 幅照片中,有一幅是故意拍摄的有毛病的照片,你能将它找出来吗?

右上角那幅照片是有毛病的,因为她的手指按住了面颊,使她的脸变形了。注意这种常见的问题,手指可以接触面部,但不能按进皮肤。

在大半身人像拍摄中,不能忽视被摄者的双手,要让其双手做个什么动作。也许可以让被摄者拿个道具,例如男人可以拿个烟斗或是拿一本书女人可以拿一块手帕、一束花或一个手袋。密切注意被摄者的双手,确保道具非常合适,而不是粗俗或多余。

图 16.32

16.24 眼镜

如果你的被摄者戴眼镜，在拍摄过程中，他（她）应该戴着眼镜还是将眼镜摘掉呢？这由被摄者自己决定。大多数人认为眼镜对他们并不好看，因此人们建议应将眼镜摘掉。但是，也有些人将会告诉你，他们什么时候都戴着眼镜，“如果我把眼

图 16.33

图 16.34

镜摘下来，那就没有人会认出我了。”在这种情况下，那就让他们戴着眼镜。

你如果要为戴眼镜的人拍摄，要把灯摆放在不反光的位置，你希望让被摄者的眼睛能清楚地通过眼镜看得见，仿佛是眼镜没有镜片。怎样才能做到呢？

首先，按以往使用的方法将被摄者摆好位置，仿佛他（她）没戴眼镜。打开闪光灯的造型灯或在反光伞的中央放一盏灯。通过取景器仔细观看眼镜，看看是否有任何反光。如果眼镜的曲率不太大，你可能发现没有什么问题，可以往下进行。

但是，如果看见有反光，如图 16.33 所示，可以试用下述两种方法中的一种进行校正：让被摄者改变其头的位置，或改变灯的位置。首先，请被摄者将下巴降低一点，这常常起作用。其次，将灯升高一点。

如果你仍然看见反光，将灯移向一侧，直至反光消失为止。这种使被摄者和灯重新定位结合起来的方法一般都能起作用，如图 16.34 所示。如果在进行这些校正的过程中，被摄者的姿势或用光使人不快，那么有另一种选择。让被摄者彻底摘下眼镜，用手拿着。

图 16.35

16.25 毕业像

毫无疑问,对初学的专业人员来说,最赚钱的机会之一是被任命为一所高中或大学毕业班年刊的正式摄影师,并为学生拍摄单人毕业像。这里成功的秘密是要像拍摄每幅坐姿人像那样高质量地完成任务。是的,当你要在一天之内为 100 名毕业生拍摄时,必须迅速工作。但要记住,他们当中的每一个人都要单独拍照,应该一个一个地认真拍摄。

找出学校想要的那种类型的照片。通常,他们想要几张头部的和肩部的照片,可能再加上张大半

身姿势的人像。他们也可能要两张坐姿的或要两张人半身站姿的照片,如图 16.35 所示。在人头像中,力求拍摄两张照片,一张表情严肃,另一张是笑脸的。避免笑得过分,如右下图。

你使用一盏伞灯及一块反光板就可以拍摄。但是,更经常的是,专业人员将使用两盏伞灯。事先将背景屏、座椅或凳子、灯具和照相机等器材一一布置妥当。注意不要让学士帽上的穗子在被摄者脸上投下阴影、将主灯放置在与穗子相反的一侧。事先计算好所需要的曝光量。

然后,准备为每一位毕业生花上 1—2 分钟时间相照,尽你的可能为他们每个人拍摄出最好的照片。

16.26 校正缺陷

本课开始时我们曾经指出,通过改变安置照相机、灯具的方法以及为他(她)摆姿势的方法可以改变被摄者的面貌。你可以使大鼻子变小,瘦脸显得丰满以及双下巴消失等。

仔细看你的被摄者,观察你想强调和突出的特征,观察你想将其减小至最低程度的缺陷。然后,考虑两条基本原则:

1. 面貌的某一部分离照相机越近,看起来就会越大越明显;距离照相机越远,看起来就会越小越模糊。例如,如果将照相机的高度降低至颌部位置,那么距离颌部越近,颌部就显得越大,而前额看起来似乎显得较小。相反,如果将照相机的位置升高至前额高度,颌部看起来比较小,

而前额显得比较大。

2. 面貌的明亮部分会看上去比较大、明显,阴影部分的特征看起来比较小、不显眼。例如,如果用高光照明脸部两边,脸看起来会比较丰满,如果把阴影投向脸部两边,或使脸部两边变暗,脸看去会显得消瘦。

记住这两条原则,对照下表进行检查。当你学习每条建议时,问问自己“为什么这一点会奏效?”在每个实例中,会发现上述的两条原则将给你答案。

如果被摄者有一个以上方面的问题怎么办?很简单,校正比较突出的缺陷,然后,尽你最大努力进行微小的调整以使其他缺陷减小至最低程度。

下面的图表将告诉你为什么蒙特利尔的人像摄影师加比能拍摄出不带双下巴的肖像。

校正技术			
缺陷	头部位置	照相机高度	用光
鼻子长	正脸	较低	基本用光发: 强辅助光 蝴蝶光用光发 阴影短 伦勃朗用光法
鼻子短	下巴稍微降低	较高	随意选择
鹰钩鼻子塌鼻子	正脸	较低	蝴蝶光
下巴瘦小	下巴向上	较低	基本用光发或蝴蝶光 用光发蝴蝶光: 阴影短
下巴突出	向前靠	较高	基本用光发或伦勃朗用光法
双下巴	向前靠	较高	升高主灯
脖子长	向前靠	较高	随意选择
脖子短	头部向上	较低	随意选择
前额突出	四分之三脸部下巴向上倾斜	较低	伦勃朗用光法
眼睛小、眇眇眼	眼睛向较高位置看	眼平高度	基本用光发: 强辅助光 蝴蝶光用光发: 短
凸眼睛	四分之三脸部眼睛向下	看眼平高度	伦勃朗用光法

眼睛有缺陷	侧脸或四分之三脸部；使有毛病的眼睛处于阴影		基本用光发或伦勃朗用光法
大耳朵	侧脸最好或侧脸或四分之三脸部	眼平高度	伦勃朗用光法使耳朵处于阴影部分
秃顶	随意选择	较低	随意选择，勿用头发光。主屏幕投阴影于秃位。将头轮廓于背景融为一体
窄脸	正脸或较低朝前看露出四分之三正脸	较低	基本用光发：强辅助光蝴蝶光用光发：短
宽脸	四分之三脸部或侧脸	较高	伦勃朗用光法
脸部粉刺	四分之三脸部或侧脸；使粉刺严重部分处于阴影面或在视野之外	随意选择	如果粉刺在较远一面，使用基本用光发；如果在教近一面，使用伦勃朗用光法
皱纹	四分之三脸部	随意选择	降低主灯，使用漫射光
敦实、粗壮人	四分之三脸部（穿深色衣服）	较高	伦勃朗用光法。深色背景，低调。

（张化译）